

Les compositeurs romantiques.

Beethoven

Au 19e siècle, comme certains peintres (Turner, Friedrich) ou certains poètes (Victor Hugo, Goethe), des compositeurs expriment leurs émotions et sentiments par la musique.

Ils partagent leurs sentiments en espérant que ceux qui écoutent ressentent la même chose.

1. Franz Schubert.

Franz Schubert meurt en 1828 à 31 ans.

Schubert a écrit plus de 600 lieder. Un lied est une chanson composée pour un poème.

Nous avons écouté :

- la truite,
- l'ave maria,
- le kiste Erlkönig,

un poème de Goethe où un enfant meurt dans les bras de son père, à cheval, dans une tempête.

Extraits du poème *Erkönig, le roi des Aulnes*, mis en musique (Lied) en 1815 par Franz Schubert (*Der Erlkönig*).

Qui chevauche si tard dans la nuit dans le vent ?
C'est le père avec son enfant,
Il serre le garçon dans ses bras,
Il le tient fermement, il le garde au chaud
[...]
Mon père, mon père, n'entends-tu pas
Ce que le Roi des Aulnes me promet doucement ?
Calme-toi, reste calme, mon enfant,
Le vent murmure dans les feuilles mortes
[...]
Je t'aime, ton joli visage me touche,
Et si tu n'es pas obéissant, alors j'utiliserai la force !
Mon père, mon père, maintenant il me saisit
Le Roi des Aulnes me fait mal.
Le père frissonne d'horreur, il chevauche promptement,
Il tient dans ses bras l'enfant gémissant
Il parvient au village à grand effort
Dans ses bras l'enfant était mort.

(poème de Goethe).

2. Robert Schumann

Robert Schumann (1810 – 1856).

Robert et Clara Schumann en 1847.

Petite biographie.

Compositeur allemand mais aussi chef d'orchestre, poète et critique musical. Il a fait connaître de futurs grands compositeurs comme Chopin et Brahms.

C'est un grand sentimental, un grand romantique ! Sa musique est extrêmement sensible !

Il n'écrit pas de musique pour raconter une histoire mais ses thèmes renvoient à des personnages, des moments ou à sa propre vie...

En 1840, il épouse la brillante pianiste Clara. En 1840, il écrit des lieder, comme Schubert, en 1841 il s'attaque au domaine symphonique et en 1842 à la musique de chambre.

Très mélancolique, il n'arrive parfois plus à travailler. En 1854, sa santé mentale se détériore, il est interné dans un asile et y meurt en 1856.

Qu'est-ce qu'un concerto ?

Le concerto (mot d'origine italienne) est une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre. Dans sa forme moderne, le concerto comporte un seul soliste. D'origine italienne, il se développa pendant la période baroque et fut une des formes musicales les plus prisées pendant les périodes classique et romantique.

Nous avons écouté son concerto pour piano en la mineur op. 54 interprété par Martha Argerich, une pianiste célèbre. Dans ce concerto, la pianiste soliste dialogue avec l'orchestre de cordes et de vents.

3. Frédéric Chopin (1810-1849).

Frédéric François Chopin
est un compositeur et
pianiste virtuose (né en
Pologne en 1810 – mort à
Paris en 1849).

Chopin est un compositeur polonais qui a vécu à Paris.

Au début du 19e siècle, le piano est l'instrument roi. Chopin est un excellent pianiste. Il a composé des

œuvres exclusivement instrumentales (pas de chant). Certaines compositions s'inspirent de rythmes polonais traditionnels comme la mazurka ou la valse.

Nous avons écouté des extraits de:

- le prélude n°4
 - la valse n°2
 - les Nocturnes
- } des chanteurs de rap, de rock ou de R'n'B s'en sont inspirés

En accélérant ou en ralentissant le tempo et en jouant plus ou moins fort, le pianiste exprime ses sentiments personnels: c'est le tempo rubato (comme des vagues de notes de musique)

4) Un premier compositeur romantique, ^{français} Hector Berlioz.

Hector Berlioz, français (1803 – 1869)

Nous avons écouté un extrait de la Symphonie fantastique.
Berlioz a écrit cette symphonie pour révéler une comédienne
dont il était amoureux. Il y raconte ses sentiments pour
elle. Nous avons écouté le 2e mouvement, le bal : des danseurs valsent,
la jeune femme apparaît... puis disparaît. Pour Berlioz, on pouvait
écouter sa musique avec ou sans ses explications écrites.

5) Charles Gounod, un 2e compositeur romantique français : l'opéra "Roméo et Juliette".

Charles Gounod, français (1819- 1893)

La pièce de théâtre de Shakespeare a inspiré Berlioz pour une symphonie et Gounod pour un opéra.

Nous avons découvert l'histoire en regardant des extraits du film "Roméo + Juliette" : la fête chez les Capulets (le coup de foudre), le mariage secret, la mort... Et nous avons écouté des airs de l'opéra de Gounod :
- "Je veux vivre" de Juliette qui ne veut pas se marier (Gilda, soprano) avec Pâris ;
- "Oh ! Lève-toi soleil" de Roméo sous le balcon de Juliette.

« Roméo et Juliette », un résumé de la pièce de théâtre de Shakespeare (1564 – 1616), 1591 ou 1595.

Shakespeare s'est inspiré d'un poème d'Arthur Brooke « La tragique histoire de Roméo et Juliette » (1562) pour écrire sa tragédie en cinq actes en vers et en prose. A l'origine, c'est une légende italienne.

Les Montaigus et les Capulets, les plus grandes familles de Vérone (ville italienne), sont ennemies.

Roméo, fils du vieux Montaigu, assiste, masqué, à une fête donnée par les Capulets.

Il se croit épris de Rosaline mais il découvre lors de cette fête la passion à la vue de Juliette. Un violent amour naît entre Roméo et Juliette. Après la fête, Roméo se poste sous la fenêtre de Juliette. Il obtient son accord pour un mariage secret.

Le jour suivant, grâce à frère Laurent, Roméo épouse Juliette.

Ce même jour, Mercutio, ami de Roméo, rencontre Tybalt, neveu de Dame Capulet, furieux d'avoir vu Roméo à la fête la veille. Mercutio et Tybalt se querellent, Roméo intervient et Tybalt le provoque. Roméo refuse de se battre et évoque à mots couverts leurs récents liens de parenté (il est marié à Juliette et est donc depuis de sa famille). Mercutio est indigné, Roméo ne se défend pas et on lui manque de respect. Il tire l'épée. Roméo essaie de les séparer mais il ne réussit qu'à offrir à Tybalt (Capulet) l'occasion de porter à Mercutio (l'ami de Roméo) un coup mortel. Alors Roméo tue Tybalt.

Roméo est condamné à l'exil, il doit quitter Vérone. Le jour suivant, après avoir passé la nuit avec Juliette, il quitte Vérone pour Mantoue, accompagné par le moine, frère Laurent.

Le père de Juliette la presse d'épouser le comte Pâris. Sa nourrice lui conseille d'obéir.

Mais Juliette se laisse convaincre par le frère Laurent : la veille des noces, elle boira un narcotique qui la fera paraître morte pour quarante heures. Le frère se charge de prévenir Roméo qui la fera sortir du sépulcre et la conduira à Mantoue.

Juliette met le conseil en pratique. Mais le message n'atteint pas Roméo. A la nouvelle de la mort de Juliette, Roméo se procure un violent poison chez un apothicaire et il se rend au tombeau des Capulets pour voir Juliette une dernière fois.

Devant le caveau, il rencontre Pâris et le tue en combat singulier. Après avoir embrassé Juliette, Roméo avale le poison. Juliette se réveille devant le cadavre de Roméo et se poignarde.

Les chefs des deux familles, bouleversés par la catastrophe provoquée leur haine mutuelle, se réconcilient sur-le-champ.

Les compositeurs romantiques se sont intéressés à cette histoire romantique où les jeunes Roméo et Juliette se tuent par amour. Les sentiments sont très forts et profonds.

6) Les opéras romantiques.

Par manque de temps, et après quelques écoutes en classe, voici quelques opéras de compositeurs romantiques à découvrir seul ou en famille, soit sur internet, soit à la B.M.S. soit en empruntant des C.D. en classe...

France	Allemagne	Italie
Georges Bizet, <i>Carmen</i> . Massenet, <i>Werther</i> ou <i>Manon</i> . Jacques Offenbach, <i>Les contes d'Hoffmann</i> .	Richard Wagner, <i>La Tétralogie</i> . Richard Strauss, <i>Le cavalier à la rose</i> .	Rossini, <i>Le Barbier de Séville</i> Verdi, <i>le chœur des esclaves</i> de <i>Nabucco</i> , <i>La Traviata</i> Puccini, <i>Tosca</i> / <i>Madame Butterfly</i>

Et quelques liens pour faciliter tes recherches :

Massenet : *Werther*, « Pourquoi me réveiller » : <http://www.youtube.com/watch?v=aHF9qSUUf6>

Mort d'Iseult de Richard Wagner : <http://www.ina.fr/audio/PHF07009651/richard-wagner-mort-d-iseult.fr.html>

Giuseppe Verdi : *le chœur des esclaves* de *Nabucco* : <http://www.youtube.com/watch?v=fEzyzd9D4k>

Puccini : *la mort de Mme Butterfly* : <http://www.youtube.com/watch?v=StOXz9p13HY&feature=related>

7. Quiz sur les romantiques.

Azed

15/20

a) ~~Chopin~~ ^{Béatrice} ~~Symphonie Fantastique~~. "La Ténite" de Schubert.

b) Un lied est une chanson pour un poème. 2

c) Le lied "Lullaby" raconte un enfant qui meurt dans les bras de son père. 2

d) L'instrument roi est ^{le} piano, on entend le plus le piano. 2/2

e) Compositeur: ~~Berlioz~~ CHOPIN 1/2
Danse: Valse

f) Le tempo rubato sur les vague de note de musique. pour? 1/2

g) Berlioz a fait la Symphonie Fantastique pour un acteur qui a joué une pièce de Shakespeare. 2/2

h) ^{Dans un} Val ^{1/2}
musique pour un bal car c'est plutôt → VALSE.

i) William Shakespeare. 2

j) ^{ont trouvé} Les compositeurs intéressant la fin Roméo et Juliette se sacrifie pour amour comme il reste toujours ensemble. 2

7. Quiz sur les romantiques.

Uy trid

BRAVO!

18/20

a) Franz Schubert la Truite. 2

b) ~~un mouvement~~ un composition. 0

c) un enfant ~~monte~~ ^{est} dans les bras de son père TB!
Erlkönig signifie le roi des aulnes. Poème de Goethe. 2+

d) le piano dialogue avec les autres instruments de l'orchestre. 2

e) la valse ~~de Robert Schumann~~ ^{de Frédéric Chopin} 2

f) des vagues de notes - 12
↳ pour exprimer?

g) Hector Berlioz Symphonie Fantastique, une symphonie 3

h) au bal, 12 3, 12 3, 12 3... 2

i) Shakespeare 2

j) Parce qu'elle est romantique, les sentiments sont ^{très} ~~profonds~~ ^{profonds} 2